

LA HISTORIA DE BLADE RUNNER PARTE 3:

La leyenda continúa

(versión completa)

por

Paul M. Sammon

El período de preproducción de *Blade Runner* fue testigo del descontento que el autor original, Philip K. Dick, sentía respecto del proyecto. La etapa de producción de *BR* se vio entorpecida por la fricción financiera, los conflictos interpersonales y el rodaje agotador y extenuante. Durante la postproducción, Harrison Ford grabó una narración que no le agradaba, mientras que dos preestrenos de *BR* redundaron en la adición a último momento de un final feliz, rodado de manera apresurada.

Todas estas complicaciones, sin embargo, se habrían olvidado rápidamente si *Blade Runner* hubiese sido un éxito.

Desafortunadamente, cuando la película se estrenó el 25 de junio de 1982, rápidamente quedó en evidencia que *BR* sería todo, menos un éxito.

Durante su permanencia inicial en cartelera, *Blade Runner* se vio, en general, como un fracaso de taquilla con una venta de entradas decepcionante. Por consiguiente, cuando la película desapareció de los cines después de su aparición original en cartelera, era

predecible que *BR* había llegado al final de su camino.

¿Qué había sucedido? Se han publicado varias teorías para explicar el fracaso inicial de *BR*. Una teoría sostiene que el público de 1982, atraída por la presencia de Harrison Ford, fue a ver *BR* con la expectativa de encontrarse con el tipo de historia de aventuras agitadas y alegres que habían hecho famoso a Ford en ese entonces. Pero *BR* estaba lejos de ser rápida y alegre. En realidad, los espectadores se encontraron con una película oscura y desafiante.

Otra teoría simplemente sostiene que *BR* se lanzó en el momento equivocado del año. Se estrenó durante el verano, una estación en la que la mayoría de las ofertas de los grandes estudios se inclinan a comedias, segundas partes o películas de acción. Sin embargo, *BR* no coincide con ninguna de estas clasificaciones y su triste guión se hubiera apreciado más si la película hubiera sido estrenada durante el otoño o el invierno de 1982.

Un tercer teorema sostiene que *BR* simplemente se perdió en su confusión genérica dado que muchas otras películas de ciencia ficción, de terror o de fantasía fueron un éxito durante el verano de 1982. Entre ellas se encuentran *The Thing (La cosa)* de John Carpenter, *Conan the Barbarian (Conan el bárbaro)* de John Milius, *The Road Warrior (El guerrero de la carretera)* de George Millar, *Poltergeist* de Tobe Hooper, *Tron* de Steven Lisberger y *Star Trek II: The Wrath of Khan (Viaje a las estrellas II: la ira de Khan)* de Nicholas Meyer. Además, *Blade Runner* fue lanzada casi al mismo tiempo que *ET*, una

película de Steven Spielberg de éxito masivo que era mucho más sentimental y optimista que el esfuerzo de Ridley Scott.

Las críticas tampoco ayudaron. Muchos críticos desestimaron a *BR* diciendo que la historia era confusa, sus personajes poco atractivos y la narrativa lenta. Roger Ebert, el 2 de junio de 1982, al escribir en el periódico *Sun-Times* de Chicago, resumió esta reacción cuando dijo que "*(BR)* es un logro visual sorprendentemente interesante, pero un fracaso como historia."

Sin embargo, el increíble sentido visual de *BR* era un logro obvio con el que la mayoría estaría de acuerdo. En realidad, era muy difícil para los que vieron *Blade Runner* durante su estreno cinematográfico en 1982 no impresionarse con la riqueza gráfica de la película y el diseño de producción único. ¿Por qué? Porque *Blade Runner*, a nivel de diseño, contiene uno de los mundos futuristas más sorprendentes que alguna vez se haya realizado en una película. En cada cuadro abundan los detalles y fue este "diseño" visual complejo (tal como lo denominó una vez el director Scott) lo que se convirtió en el tema de debate entre los exigentes amantes del cine.

Pero *BR* también era una película altamente inteligente adornada con observaciones críticas sobre la humanidad y la sociedad. Los elementos deprimentes —junto con el héroe ambiguo de *BR* y los métodos de narración indirectos— no fueron tan bien recibidos como el esquema

visual caleidoscópico de la película.

Curiosamente, en el momento en que se estrenó en 1982, ya existían tres versiones diferentes de *Blade Runner*. La primera variante había sido "The Workprint" (La copia de trabajo), un montaje tosco de *BR* que se preestrenó en Denver y Dallas durante la primavera de 1982. La primera versión tiene más de 70 diferencias con la versión de *Blade Runner* que la mayoría de las personas conoce.

La respuesta regular del público en los preestrenos de Denver y Dallas llevó a la apresurada construcción de una segunda versión, "The Domestic Cut" (El montaje nacional) que estuvo acompañada por una voz en *off* con redacción pobre y un final feliz incongruente. Esta es la versión que se estrenó en los Estados Unidos en 1982.

Sin embargo, cuando distribuyeron *Blade Runner* fuera de los Estados Unidos en 1982, sus copias no estadounidenses fueron salpicadas con algunos segundos adicionales de violencia que no habían aparecido en el Domestic Cut. Con estas diferencias, se realiza la tercera versión de la película, que después se conoció como el International Cut (El montaje internacional).

En todo caso, una vez que el Domestic Cut y el International Cut completaron sus apariciones originales (y decepcionantes desde el punto de vista financiero) en las carteleras, nadie realmente esperaba que *Blade Runner* tuviera un regreso artístico y mucho menos que resurgiera en la conciencia pública.

Pero después sucedió algo curioso. Los comienzos de

la década del ochenta no sólo fueron testigos del estreno de muchas películas de ciencia ficción clásicas sino también del surgimiento de nuevas formas de entretenimiento doméstico para el público. Estos medios incluyeron los formatos en ese entonces novedosos de la televisión por cable y el vídeo, en los que *BR* se volvió cada vez más conocida y popular. De pronto, un público totalmente nuevo se exponía a *BR* y, aunque era la primera vez que este público vivía la experiencia de ver la película en la pantalla chica de un televisor bajo condiciones menos que óptimas, las verdades universales humanas y las sensacionales fortalezas visuales de *Blade Runner* lentamente ganaron un público que la apreciaba como nunca había sido apreciada.

Ese público continuó creciendo a lo largo de la década del ochenta intensificando la venta de las cintas de vídeos de *BR* y de la "edición especial" de *BR* en dos discos láser (que contenía el Internacional Cut). Esta última se lanzó en 1987 de la mano de Criterion Collection.

Otro evento de gran influencia en la historia de *BR*, uno que demostró claramente la popularidad creciente de la película, tuvo lugar el 6 de mayo de 1990. Esa fue la fecha en que un cine en Los Ángeles puso en cartelera una copia de *Blade Runner* para el "70mm Film Festival". Pero el público *no* vio el Domestic Cut o el International Cut, sino que vio una versión de 70mm de la Workprint. Y esta *BR* en particular, que tenía poca narración y un final no feliz era tan diferente de los estrenos de cine

originales que provocó un nuevo interés en la película.

Ese interés dio lugar a que Warner Bros. realizara nuevas copias de 35mm de la Workrpint y después las estrenara en dos cines de California en 1991, en el cine NuArt de Los Ángeles, el 27 de septiembre, y en el cine Castro de San Francisco, el 18 de octubre. La respuesta a este éxito taquillero fue nada menos que un fenómeno. Casi todas las proyecciones de *BR* agotaron las localidades en ambas salas y era tan difícil conseguir entradas que hasta a Hampton Fancher, quien había colaborado con el guión de *BR*, le negaron la entrada en la taquilla de NuArt debido a que no había más butacas disponibles para la proyección.

La reacción al éxito taquillero de la Workprint del año 1991 fue, de hecho, tan arrolladora que Warner Bros. ahora le ofrecía a Ridley Scott la posibilidad de volver a *Blade Runner* y realizar la película de la manera que él había deseado originariamente. El problema era que el director estaba ocupado. Scott en ese entonces estaba terminando una película de carretera feminista *Thelma & Louise (Thelma y Louise)* y simultáneamente estaba preparando *1492: Conquest Of Paradise (1492: La Conquista del paraíso)*, una película sobre Cristóbal Colón. Por lo tanto, aunque aceptó la propuesta de Warner Bros., la agenda de Scott le impidió dedicarse de lleno al proyecto.

El resultado al que se llegó fue *Blade Runner: The Director's Cut (Blade Runner: el montaje del director)* de 1992. Esta cuarta versión de *BR* incluía sorprendentes

cambios. La narración endurecida del Domestic/International Cut se eliminó al igual que los finales felices de esas versiones, mientras que la fantasía alusiva de un unicornio (que sugiere que Deckard era un replicante) se reinsertó. Pero Scott tenía sentimientos encontrados sobre el Director's Cut y después fue citado en *Future Noir* diciendo que él nunca había contado con el tiempo necesario para darle a *Blade Runner* un reinicio adecuado.

Aún así, cuando se estrenó el Director's Cut en 58 cines el 11 de septiembre de 1992, los réditos de las taquillas fueron considerables (y, de seguro, mayores de los que la película había recuperado durante su permanencia inicial en cartelera). Más y más artículos con críticas favorables sobre la ciencia ficción monumental de Scott también aparecieron después del Director's Cut, con críticas ahora positivas de aquellos que alguna vez habían desestimado a *Blade Runner*.

Uno de esos críticos fue Roger Ebert, quien, después de escribir un artículo mayormente negativo sobre la película en el periódico *Sun Times* de Chicago en 1982, tuvo mejores cosas que decir en septiembre de 1992 en su crítica sobre el Director's Cut:

"...El mundo de "Blade Runner", sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los referentes visuales de las películas modernas", escribió Ebert. "La ciudad de Los Ángeles que se muestra en la película, con su permanente nube oscura de esmog, sus vallas publicitarias a cientos de metros de altura, la pobreza de la calles viviendo

junto a la increíble riqueza, puede volverse realidad o no, pero no hay muchas películas de 10 años de antigüedad que sean más proféticas ahora de lo que eran en ese momento".

Finalmente, el Director's Cut resultó ser más exitoso que la Workprint. Y a medida que pasaron los años, *Blade Runner* ganó aún más elogios. Su "estilo" visual comenzó a influenciar a otros cineastas quienes copiaron los diseños de *BR* para vídeos de rock, programas de televisión y películas. A su vez, una cantidad cada vez mayor de críticos escribían acerca de cómo la extraña mezcla de efectos visuales e ideas desafiantes de *BR* no sólo había sido pionera sino que también era una influencia fundamental para muchas otras películas de ciencia ficción.

El director Ridley Scott era consciente de ello. En un artículo publicado en la revista *Film & Video* ("*Ridley Scott: el cineasta visionario reflexiona sobre su carrera y mira hacia el futuro*", por Iain Blair, julio de 2005), Scott dijo, "Me sentí tan derrotado después de *Blade Runner* que pensé que realmente había cometido un error, aunque mientras hacía la película, la fusionaba y la editaba sabía que había hecho un buen trabajo... Pero después de siete u ocho años, noté que (*BR*) comenzó a filtrarse en otras películas y vídeos musicales y MTV realmente lo dejó claro. Los músicos captaron el concepto y todos los vídeos de rock utilizaban la lluvia u otra imagen que yo reconocería. Siempre estaba la maldita lluvia en esos vídeos [*risas*]. Ahora me divierte".

Para ese entonces, *Blade Runner* también influenciaba el mundo editorial. Esto se hizo evidente en 1996 cuando HarperCollins publicó mi libro *Future Noir: The Making of Blade Runner* (*Futuro en negro: cómo se hizo Blade Runner*). Este libro de casi 500 páginas que examina cada aspecto de *BR* resultó ser popular entre los lectores. Lo más importante es que el éxito de *Future Noir* era un indicador de cómo *BR* era cada vez más reconocida y apreciada.

Para el año 1997, esta apreciación dio lugar a que *Blade Runner* se convirtiera en un tema de debate en Internet y ahora hay literalmente docenas de sitios que reconocen a *BR*. El año 1997 también fue testigo del estreno del primer DVD de *BR* (seguido por un remaster de *BR* en DVD en 2006).

Después, el 26 de mayo de 2006, cuando se acercaba el aniversario número 25 de *BR*, Warner Bros. anunció que había adquirido los derechos internacionales de *Blade Runner*. Como consecuencia, el estudio pronto estaría ofreciendo una edición especial de la película con múltiples discos y la quinta versión de *Blade Runner*. Esta variante, titulada *Blade Runner: The Final Cut* (*Blade Runner: el montaje final*), le daría finalmente a Scott la oportunidad de insertar los cambios que no había podido aplicar al Director's Cut. El Final Cut recibiría una presentación en cartelera limitada y estaría incluida en la edición especial en DVD.

Charles de Lauzirika fue contratado para producir este proyecto, por lo tanto él y su equipo comenzaron a

catalogar todas las secuencias que habían encontrado de *Blade Runner* en el depósito de Burbank. Sin embargo, Ridley Scott, tuvo que supervisar el proceso a la distancia.

"Una cosa que hay que tener en cuenta es que Ridley no hizo menos de siete películas desde que comenzamos a discutir un nuevo montaje para *Blade Runner* en 2001", me comentó Lauzirika en 2007. "Ahora está preparando la octava. Así que está increíblemente ocupado. Sólo lo molestamos cuando debemos hacerlo. Mantengo a Ridley al tanto de los asuntos importantes y cuando tengo algo que mostrarle se toma el tiempo para participar. Y cuando nos acercamos a las últimas etapas, Ridley (participó) aún más y (aprobó) todo".

Las ideas de Scott para el Final Cut y sus métodos de creación de esta nueva versión de *BR* fueron, en términos generales, excepcionalmente prácticos. Por ejemplo, primero Lauzirika confeccionó una lista de todos los ajustes visuales y de audio que él pensaba que el director deseaba aplicar al Final Cut. Después Lauzirika le dio esta lista a Scott para que la revisara, la aprobara y agregara sus propias opiniones.

Los "ajustes " en esta lista incluían la eliminación digital de algunas imperfecciones visuales que habían estropeado la película desde su estreno original, como los cables que una vez se pudieron ver que sostenían a la nave de Gaff cuando despegaba del Noodle Bar. Otros "ajustes" al Final Cut incluyeron la adición de algunas tomas de la versión de la película que anteriormente sólo

había aparecido en la Workprint y la reparación de secuencias que anteriormente habían sufrido una incompatibilidad de audio. Otro cambio incluyó la puesta en marcha de nuevos efectos especiales para una toma que incluyera "la paloma de Batty", la criatura con alas que Roy Batty libera después de morir en un techo casi al final de *BR*. Todas las otras versiones de *Blade Runner* habían mostrado que la paloma vuela hacia un cielo claro, azul y sin lluvia, una incongruencia obvia con el cielo oscuro y tormentoso que se debería haber visto en esta toma. Sin embargo, para el Final Cut, una compañía de efectos especiales llamada Illusion Arts pintó e insertó un fondo nuevo en color mate en esta toma y ahora FC muestra a la paloma de Batty que vuela hacia un cielo que no sólo es oscuro y tormentoso, sino que también está cubierto con edificios deteriorados.

El Final Cut también contiene otras diferencias que la distinguen del Director's Cut. Estos cambios, la mayoría de las veces, son demasiados para enumerarlos aquí. Sin embargo, hay una diferencia en el Final Cut que merece ser analizada. Ésta es la "toma con pantalla verde" de FC que tuvo lugar en un sólo día de rodaje (en abril de 2007) y en la que participó la artista de *BR*, Joanna Cassidy (Zhora).

"Básicamente, la toma con pantalla verde era una sesión de efectos especiales que hicimos para corregir algunos problemas visuales y de audio menores", explica Lauzirika. "Por ejemplo, los fanáticos (de *BR*) saben que hubo un momento fastidioso en la escena en que Zhora se

estrella con unos cristales de vidrio después de que Deckard le dispara en la espalda. Hasta ahora, ha sido bastante obvio que no era Joanna Cassidy la que se estrellaba. En realidad, se podía ver claramente el rostro del doble (Lee Pulford) que reemplazaba a Joanna. Queríamos corregirlo (para el Final Cut)".

La solución técnica a este problema fue lo que se conoce en los círculos de los efectos especiales como "reemplazo de rostro". Este proceso digital es, en un sentido, una técnica de "cortado y pegado" muy sofisticada. Y su uso en el Final Cut básicamente consistió en el rodaje del rostro de Joanna Cassidy en un estudio sonoro de efectos especiales de la era de 2007, después se pegó esa nueva secuencia sobre el rostro antiguo de Lee Pulford de 1982.

"Algo asombroso sobre la toma con pantalla verde fue cómo Joanna pudo imitar los movimientos que había realizado hace 25 años", recuerda de Lauzirika. "Su actuación fue grandiosa aquel día. Coincidió exactamente con lo que había hecho antes".

BR: The Final Cut se estrenará en los cines el 5 de octubre de 2007 en un compromiso limitado. A partir de entonces, el 18 de diciembre de 2007 tendrá su debut en DVD en tres versiones diferentes de ediciones especiales. Las ofertas serán las siguientes:

Una versión de dos discos, que incluirá el Final Cut y *Dangerous Days (Días peligrosos)*, un documental sobre *BR* de tres horas y media de duración.

Una versión de cuatro discos que incluirá los

contenidos de la de dos discos, más el Domestic Cut, el Internacional Cut y el Director's Cut.

Una edición limitada de lujo, la edición definitiva para coleccionistas, de cinco discos. Esta edición no sólo incluirá los contenidos de las otras versiones sino que también la Workprint y el audio completo de un comentario de Paul M. Sammon. Además, la edición definitiva para coleccionistas se lanzará con una presentación de un paquete especialmente diseñado que simula ser un maletín futurista.

Por lo tanto, a fines de 2007 podremos ver no sólo la aparición de la quinta versión de *BR* (Final Cut) sino también una presentación definitiva de la película en DVD. Y la palabra "definitiva" se utiliza aquí intencionadamente. Lauzirika rastreó más de 900 cajas con secuencias originales de *BR* y consiguió el material para las ediciones especiales de *BR* en DVD, realizó más de 70 entrevistas en vídeo y grabó el audio de varios comentarios. Las ediciones especiales de *BR* en DVD también incluirán las ediciones de *BR* en cortometraje, las escenas eliminadas, los fotogramas, los avances, las galerías de fotos y mucho, mucho más.

Todo este esfuerzo fue visto como un punto sobresaliente en la carrera de Charles de Lauzirika, quien ha sido un fanático ferviente de *Blade Runner* desde que vio por primera vez la película (siendo un adolescente) en 1982.

"Aún si obtenemos el 80 por ciento de lo que buscamos", señala Lauzirika, "creo que todos los

admiradores de *Blade Runner* se emocionarán por la profundidad y amplitud de los materiales (en la edición especial de *BR* en DVD). Sólo intento presentar la mejor *Blade Runner* posible. Algo que satisfaga a Ridley y a los fanáticos".

Por supuesto, *Blade Runner* ha complacido a los amantes del cine por un cuarto de siglo y ahora es considerada una película fundamental. Pero el hecho de que llevó casi 25 años para que el mundo real descubriera una película que fue claramente pionera es algo irónico, al igual que el hecho de que las personas que participaron en la creación de *Blade Runner* hayan tenido que hacer tantos esfuerzos para llevar la película a la pantalla.

Una vez más, tal vez todas las dificultades que rodearon a la obra maestra de Ridley Scott eran sólo ejemplos recientes de un viejo dicho de Hollywood, que dice algo así:

"Si trabajas en una película y es fácil, el producto final probablemente no valga mucho. Pero si trabajas en una película difícil, entonces quizás sea buena."

O, como es el caso de *Blade Runner*, un clásico.

Fin